

GIALLO OSCURO

Rêves et romances noires de l'Italie des années soixante

conception et musique
John Menoud et Benoit Moreau

Contact
John Menoud
+ 41 (0)78 663 79 89
johnlemur@live.fr

Giallo Oscuro est un spectacle musical s'inspirant librement du scénario du film "Una Lucertola Con La Pelle Di Donna" de Lucio Fulci (1971) ainsi que de nombreux films du genre Giallo (Gialli) et de la longue tradition du film noir américain; les transcriptions de John Menoud et Benoît Moreau cherchent à inscrire la partition musicale dans une logique cinématographique. Les musiques, originales et réarrangées, de ce spectacle sont parues sous la forme d'un double vinyle sur le label genevois *Les Disques Bongo Joe*.

Giallo Oscuro met en scène une chanteuse, un chanteur et sept instrumentistes à travers un voyage singulier au cœur de la chanson italienne des années cinquante et soixante.

Musiques

Mina Mazzini, Rita Pavone, Donatella Moretti, Teddy Reno, Gianni Morandi, Luigi Tenco, Nico Fidenco, Domenico Modugno, Bobby Solo, Wilma Goich, Nilla Pizzi, Flo Sardon's, Ennio Morricone, John Menoud, Benoît Moreau

Films

Henri Verneuil, Vittorio de Sisti, Paolo Spinola, Mauro Severino, Luigi Bazzoni, Elio Petri, Dario Argento, Lucio Fulci, Alberto De Martino, Franco Rubartelli, Mauro Bolognini, Nicholas Ray

Delphine Gillot : voix

John Menoud : guitare, compositions, arrangements

Laurent Bruttin : clarinettes

Nelson Schaer : percussion, batterie

Ninn Langel : basse électrique, contrebasse

Antoine Etter : enregistrement et création sonore

Antoine Läng : voix

Anne Gillot : clarinettes, flûtes à bec, voix

Benoît Moreau : claviers, compositions, arrangements

Marco Esperti : trompette

Gaspar Pahud : création lumières

FLORINDA BOLKAN
STANLEY BAKER JEAN SOREL

UNA LUCERTOLA
CON LA PELLE DI DONNA

Scénario, ...

Synopsis du film *Una Lucertola Con La Pelle Di Donna* (1971) de Lucio Fulci

Carole a des rêves récurrents dans lesquels elle entretient une relation passionnée avec sa voisine Julia.

Le plus étrange est que les deux femmes ne se sont jamais parlé.

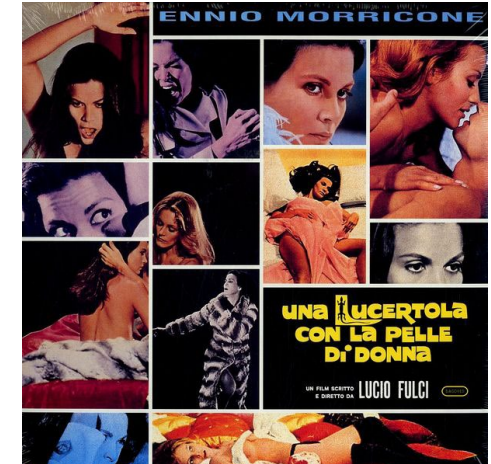
Un jour, Carole rêve à nouveau de Julia, mais cette fois-ci, elle la poignarde à mort avec un coupe-papier.

Quelques jours après ce rêve, Julia est découverte morte dans les mêmes circonstances que dans le rêve de Carole.

Cette dernière se met alors à douter de l'authenticité de ses rêves.

Peu de temps après la découverte du cadavre, Carole se sent poursuivie par une figure mystérieuse.

Elle se retrouve alors perdue entre la réalité et ses rêves, elle devra tenter de prouver son innocence.

... adaptation à la scène ...

La mise en lumière et en images est une reconstitution cinématographique d'un film imaginaire dont la fonction dramatique est d'abolir les frontières entre théâtre, théâtre muet, théâtre de gestes et concert.

De son côté, la retranscription musicale des chansons privilégie la richesse sonore d'un orchestre atypique.

Le scénario original se retrouve ainsi subjectivement infusé et transformé au travers de l'histoire racontée à la fois par les chansons et la dramaturgie sonore et visuelle.

... et production discographique

A l'occasion de la création du projet, une sélection de chansons faisant partie du spectacle est présentée sous la forme de disques vinyles. Ces enregistrements, les volumes 1 et 2 (série en cours), sont publiés et distribués par le label genevois "Les disques Bongo Joe".

Il est important pour nous de promouvoir ce projet sous la forme d'enregistrements de studio. Cette démarche répond non seulement à l'intérêt et à la demande croissante d'un nombreux public pour ce genre de support (résurgence du disque vinyle) mais aussi au fait que ce projet - outre sa dimension théâtrale de mise en scène - met l'accent sur le travail de l'arrangement musical qui ici est un travail - par son choix d'orchestration atypique et radical - qui se rapproche plus d'une réécriture et d'une composition originale.

Nous souhaitons ainsi présenter de beaux albums qui seront, par le choix de chansons, par la qualité d'enregistrement et la conception iconographique, à la fois représentatifs de l'esprit du spectacle et capables de vivre leur vie d'album musical indépendamment de la présentation scénique du projet.

Le projet : Splendeur et décadence

Sous son aspect formel, Giallo Oscuro se présente comme un spectacle articulé autour d'un répertoire de chansons ainsi que du scénario du film de Lucio Fulci qui tissent une dramaturgie conçue dans la continuité et dont les enchaînements font écho à une sorte de roman noir conté et distillé à travers un univers sonore singulier.

Ce répertoire -dont le travail d'arrangement, de ré-orchestration et de composition s'est partagé entre John Menoud et Benoît Moreau- est constitué principalement de ballades -de chansons d'amour- interprétées originellement par **Mina**, **Rita Pavone** ou encore de chanteuses plus obscures comme **Donatella Moretti**.

Il s'inspire également des univers sonores d'**Ennio Morricone** -et particulièrement de son groupe d'improvisation et de musique expérimentale **Gruppo di Improvisazione Nuova Consonanza**.

E. Morricone fut, par ailleurs, très souvent l'arrangeur privilégié de ces chansons bien avant de connaître sa renommée internationale au travers de son panthéon de musiques de films.

Conçu en cinq actes, ce spectacle possède une dramaturgie très épurée, au décor minimaliste, mettant l'accent sur le travail iconographique, sur les jeux de lumière, les attitudes des musiciens et une certaine étrangeté diffuse.

Le jeu de scène évoque le temps où les orchestres et les chanteuses évoluaient sur des plans différents, parfois en décalages, parfois totalement déséquilibrés mais toujours avec une importante focalisation sur la voix, l'orchestre étant en retrait, presque caché, dans une semi-obscureté.

Ce jeu de scène fait ainsi écho à la grande tradition des chanteuses de boléro, de jazz ou de soul -icônes intouchables, lascives et dominatrices- comme un tableau vivant issu d'un **film noir**.

De même qu'au moment où D.W. Griffith invente le gros plan sur le visage d'une femme, il invente -sans le savoir- la star elle-même et par conséquent l'icône et le cliché de la femme fatale.

Par le travail de présentation scénique, le contexte sonore et les chansons, ce spectacle – et c'est une de ses finalités – rend perceptible une part subjective aussi riche que contemporaine contenue dans le sujet de ces chansons ainsi que dans leur musique. Il cherche à établir des ponts thématiques et stylistiques qui rappellent à la fois l'histoire individuelle et populaire – exprimée dans les paroles – et l'Histoire de l'Italie de ces années-là.

Il exprime aussi la part sombre du sentiment amoureux, l'amour déchu, les passions secrètes, les scandales et les pulsions de mort; Il fait se contrebalancer une atmosphère puissamment sexuelle, tendue et inquiétante avec des moments de grâce éclatante, faisant se rejoindre le macabre avec une sublime beauté.

Il fait naître une sensation de nostalgie perdue dans le temps.

C'est en quelque sorte une zone transitoire où se rencontrent singulièrement et mystérieusement la chanson d'amour romantique avec la peur, le crime et le sexe.

Modus Operandi: nostalgique, fétichiste, romantique, obsessionnel, psychédélique, hypnotique.

Ingrédients puisés dans une large mesure dans le film noir de l'âge d'or d'Hollywood ainsi que dans les thrillers violents que sont les **Gialli**, un subtil mélange d'érotisme, d'horreur et de polar.

John Menoud

Les origines

En premier lieu, ce projet a pour but de présenter un parcours dramatique à travers la chanson italienne qui vit le jour entre la fin des années cinquante et la fin des années soixante. Il est à la fois une immersion dans une zone obscure de cette histoire et une célébration de la part rêvée de cette décennie, souvent restée dans l'ombre des modes, des succès internationaux et des contingences historiques de l'époque.

À vrai dire, la genèse d'un tel projet est de rendre hommage à cette période de l'histoire qui fut un âge d'or de la musique en Italie comme dans de nombreux pays. Un âge d'or qui doit beaucoup à la créativité et à l'inventivité de grands chefs d'orchestre, d'arrangeurs et de compositeurs tels que **Bruno Nicolai**, **Riz Ortolani** ou **Ennio Morricone**, à leurs audaces stylistiques et sonores, à la nouveauté de leur travail sur l'instrumentation et à leur art de l'orchestration.

Filiations

JUAN GARCIA ESQUIVEL, MARTIN DENNY, LES BAXTER, BERNARD HERMANN, KRZYZTOF KOMEDA, ENNIO MORRICONE, BRUNO NICOLAI, PIERO UMILIANI, EGISTO MACCHI, RIZ ORTOLANI, LUIS BACALOV, BURT BACHARACH, LUISA MARIA HERNANDEZ, LA LUPE, OLGA GUILLOT, JULIE CRUISE, ABRAHAM POLONSKI, JULES DASSIN, ROBERT SIODMAK, SAMUEL FULLER, BILLY WILDER, DAVID LYNCH, FRITZ LANG, JACQUES TOUNEUR, ROBERT ALDRICH, OTTO PREMINGER, JOSEPH MANKIEWICZ, HOWARD HAWKS, JOHN HUSTON, DARIO ARGENTO, MARIO BAVA, ALFRED HITCHCOCK, ELIO PETRI, MARTIN SCORSESE, GUY MADDIN, RICHARD FOREMAN, MARIA BEATTY, LOUISE BROOKS, IDA LOUPINO, LAUREN BACALL, GENE TIERNEY, RITA HAYWORTH, JAYNE MANSFIELD, MARILYN MONROE, BARBARA STANWYCK, AVA GARDNER, YVONNE DE CARLO, GLORIA SWANSON, KIM NOVAK, BETTY GRABLE, GINA LOLOBRIGIDA, MONICA VITTI, LEA MASSARI, ISABELLA ROSSELLINI, FLORINDA BOLKAN, EDDA DELL'ORSO, LEAH BABEL

Giallo Oscuro cherche à intégrer une caractéristique importante de la musique de l'époque, à savoir une certaine facture, un savoir faire singulier, un sens et une acuité avant-gardiste pour des mélanges de styles musicaux très hétéroclites avec ce besoin d'exotisme et de désinhibition relatifs au télescopage des cultures qui a lieu en Italie dans ces années-là. Parallèlement à ce développement culturel, les innovations dans les techniques de mixage - comme par exemple le travail sur les plans sonores (de la stéréo d'alors au multi canal d'aujourd'hui) - encouragent une certaine sophistication dans les arrangements, une prise de risque et souvent une absence de tabous stylistiques comme on le retrouvera dans le mouvement artistique brésilien **Tropicalia** de la fin des années soixante.

Un autre but affirmé de ce projet est de mettre en relief un point de convergence entre différents courants musicaux latents dans cette musique italienne : les sonorités et les textures que l'on retrouve dans l'écriture de la musique contemporaine, de la musique concrète, de l'électro-acoustique, du free-jazz, de la noise, ou du rock ont trouvé parfois un écho flagrant chez certains arrangeurs et compositeurs de chanson populaire italienne. Cette musique, au bagage culturel immense, a su absorber une multitude de cultures et de courants en vogue à l'époque ou qui émergeaient dans toutes les sphères musicales internationales: **rock n' roll, surf, twist, pop exotique, bossa nova, mambo, son, bolero, cha cha** etc.

Par conséquent, en travaillant sur ces convergences et ces styles à priori éloignés, l'objectif est d'évincer l'étiquette de "musique légère" qui a été attribuée depuis le début à cette musique. De faire disparaître cette frontière en révélant des champs cachés et de nouvelles zones secrètes.

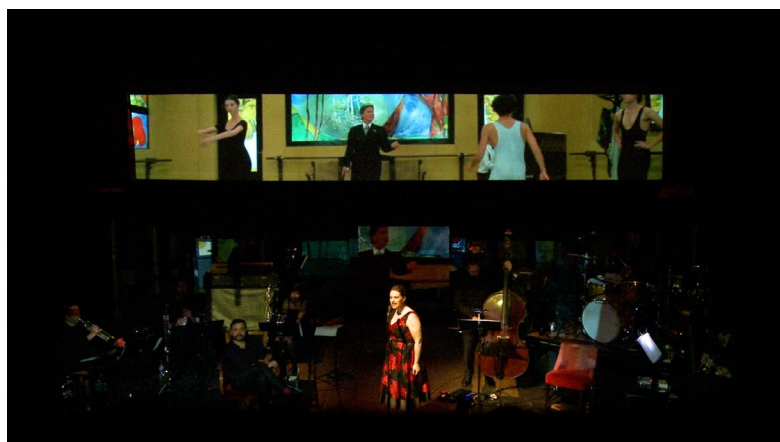
Historique

Spectacles

Temple Allemand, La Chaux-de-Fonds, CH, 20 juin 2009
Théâtre 2.21, Lausanne, CH, 8 - 11 octobre 2009
Théâtre du Grütli, Genève, CH, 14 - 19 mars 2017
Festival de la Cité, Lausanne, CH, 4 juillet 2017
Cinéma City Club Pully, CH, 30 septembre 2017
Centre Culturel Suisse, Paris, F, 13 décembre 2017

Disques

Giallo Oscuro, *Le Stelle Cadenti*,
vol. 1 & 2, *Bongo Joe Records*, 2017

La Donna Invisibile

La Donna Invisibile est une association qui a pour but de promouvoir et de réaliser des spectacles musicaux faisant le lien entre une culture musicale disparue et une forme d'expression musicale contemporaine. En d'autres termes, les créations de La Donna Invisibile cherchent à s'inspirer d'une musique particulière telle que celle entendue dans l'Italie des années cinquante et soixante, de se l'approprier et de la transformer.

La Donna Invisibile réunit des musiciens suisses – genevois et lausannois – actifs dans les domaines de la musique improvisée, de la musique classique contemporaine et ancienne, de la composition et des musiques populaires.

Le nom de cette association fait écho au compositeur italien révolutionnaire Ennio Morricone (qui signa la musique originale du film éponyme de Paolo Spinola en 1969). D'autre part, ce titre rejoint une certaine thématique musicale développée autour de la féminité par John Menoud, directeur artistique de La Donna Invisibile, dans son travail de composition.

La première production de La Donna Invisibile – co-produite par le Cinéma ABC de La Chaux-de-Fonds et le Théâtre 2.21 de Lausanne – fut Giallo Oscuro dans sa formule concert en 2009.

Informations, photos, extraits sonores, textes
<http://giallooscuro.blogspot.com>

John Menoud
+41 (0)78 663 79 89
johnlemur@live.fr

Biographies des musiciens

Delphine Gillot : voix

Delphine Gillot est née à Lausanne où elle obtient son Bachelor avec Félicitations du Jury au Conservatoire de la ville. La même année, elle est Lauréate des Voix d'Or et du Maggie Teyte Prize. Elle poursuit ses études à la Guildhall School of Music and Drama de Londres, où elle obtient son Master avant d'intégrer l'Opéra Studio de la Royal Academy of Music.

Dans l'année qui suit sa graduation, elle débute sa carrière de soliste au Glyndebourne Festival, dans les rôles de Musetta. Elle poursuivra sa carrière sur les scènes internationales au Théâtre des Champs Élysées, l'Opéra de Montecarlo, l'Opéra de Lausanne et l'Opéra National de Strasbourg et interprétera des rôles de premier plan. Elle fait également ses débuts de concertiste en Italie avec les Vêpres de Monteverdi à Cremona.

Son interprétation de la Voix Humaine à l'Opéra de Lausanne en 2004 sous la direction de Nicolas Chalvin est acclamée par la critique ; elle retournera à l'Opéra de Lausanne par la suite dans Gianni Schicchi, Il Capello di Paglia di Firenze et dans Didon et Enée. Elle a enregistré Proserpine (Orfeo – dir. JC-Malgoire) sous le Label Dynamic, La Gloire (Roland de Lully – dir. Ch. Rousset) pour Ambrosie Records, et Elisa (Aminta, dir. J. Otero) chez Harmonia Mundi.

Antoine Läng : voix

L'intérêt d'Antoine Läng pour l'hybridation et la recherche sonore caractérise une approche ouverte sur l'expérimentation. Initiée dans des formations rock, cette démarche se poursuit actuellement dans un élan dirigé vers les musiques expérimentales et improvisées. Fasciné par la plasticité de la voix humaine et les multiples facettes qu'elle revêt dans l'électroacoustique et les musiques nouvelles, son approche de l'instrument s'étend à plusieurs registres allant du chant aux textures sonores abstraites et intègre selon les projets des dispositifs électroniques comme moyen de traitement vocal et d'élargissement de sa gamme. Parallèlement aux projets musicaux (LEON, INNLAANDS, Insub Meta Orchestra, (sb)dQtç, Blind Thorns) et aux collaborations occasionnelles (Cie CH-AU, Over The Hill, duo avec Michel Doneda, le Grand Choeur Noise) dans lesquelles il s'investit, Antoine Läng articule une part importante de son travail autour de la voix brute, des sons périphériques et des bruits parasites, intimes et accidentels qui lui sont propres ainsi que des stratégies d'abstraction - restitution de ces sons en qualité de matériau musical et de leur diffusion dans l'espace. Centrée exclusivement sur l'appareil vocal étendu, cette approche singulière implique des techniques augmentées et divers dispositifs acoustiques (porte-voix, amplification ou traitement électronique). Ce travail l'amène à initier des projets à la croisée de plusieurs disciplines (conférences noise, travaux d'édition sur le thème du cri). Actif au sein de l'association Akouphène depuis 2008, Antoine Läng s'investit dans la programmation du festival du même nom. Il fait par ailleurs partie de l'association Insubordinations dont les activités se focalisent sur le développement de la scène musicale improvisée à Genève et en Suisse.

Anne Gillot : clarinettes, flûtes à bec, voix

La flûtiste à bec et clarinetiste Anne Gillot poursuit un travail autant dans la création et l'entretien du répertoire de musique contemporaine, que dans une recherche élargie autour du son et de l'improvisation. Née à Lausanne en 1972, elle accomplit ses études au Conservatoire de Lausanne, au Conservatoire de Bienne, et se spécialise dans la musique contemporaine au Conservatoire Sweelinck (Amsterdam), suivant les cours post-graduate de Walter van Hauwe pour la flûte à bec et de Harris Spaarnay pour la clarinette basse. En 1998, elle co-fonde le Boulouris 5, groupe de musique actuelle au répertoire orienté vers la musique latine (trois enregistrements, spectacles musicaux et tournées européennes). Elle fait également partie du duo 1+1 avec le saxophoniste Laurent Estoppey. 1+1 confronte depuis 2000, différents lieux et espaces aux sons écrits et improvisés (trois enregistrements sur disque vinyl). Dans le domaine de l'improvisation, elle oriente sa recherche sur l'extension du son de l'instrument par l'amplification à l'aide de capteurs agissant comme des microscopes, notamment sur la flûte contrebasse Paetzold. Parallèlement à son activité musicale, Anne Gillot travaille pour la Radio Suisse Romande Espace 2, en tant qu'animatrice et spécialiste de musique contemporaine, elle produit l'émission de musique contemporaine « Musique d'Avenir ».

Laurent Bruttin : clarinettes

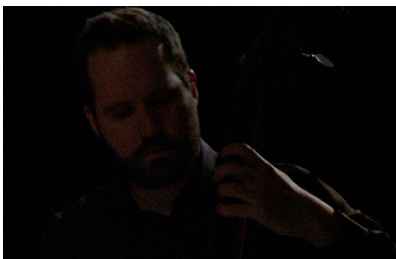
Laurent Bruttin est né en 1977. Après des études aux conservatoires de Genève et Paris il commence à faire de la musique. Passionné par tous les styles de musiques, il se consacre plus particulièrement au développement de nouvelles techniques instrumentales sur son instrument principal, la clarinette, créant un mélange entre improvisation expérimentale et composition. L'élaboration de concepts de jeu, que ce soit en solo ou en collaboration avec des musiciens ou artistes d'influences diverses tient une place importante dans son parcours. Il conçoit également des musiques pour la danse, la performance, le théâtre, le cinéma ou la radio.

Aux côtés des musiciens Dragos Tara, Benoît Moreau, Ariel Garcia et Luc Müller, il cofonde Rue du Nord, association qui a pour but la création de projets liés aux musiques expérimentales et interdisciplinaires dont l'Ensemble Rue du Nord est le vecteur principal. Le festival du même nom à lieu chaque année, depuis 2003, au théâtre 2.21 à Lausanne. Il est membre de l'Ensemble Contrechamps depuis 2009.

Marco Esperti : trompette

Marco Esperti est né en 1982 à Mesagne en Italie. Il étudie la trompette dès l'âge de 8 ans avec A. Librale puis complète sa formation au Conservatoire de Lecce dans la classe de G. Candido puis dans celle de Gabriele Cassone et obtient en 2005 un diplôme de Concert de trompette. Actuellement il a terminé ses études au conservatoire de Lugano avec F. Tamiati avec la meilleure mention. Parallèlement il se perfectionne avec J.F. Michel, J. Thompson, E. Thar, S. Mead, M. Applebaum, Reinhold Friedrich, G. Cassone dans le cadre des cours internationaux et étudie la musique de chambre avec A. Politano et P.S. Meugot. Il a également joué à diverses reprises dans plusieurs ensembles de musique Baroque, Classique et Contemporaine : Orchestra di fiati de Conversano, de Manduria, de S.J. Ionico, de Lecce ; Orchestra A. Vivaldi de Lecce, Orchestre de Chambre de Lausanne ; Depuis novembre 2006 il collabore avec l'orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Vainqueur du concours Città di Brindisi 1998, il a également été sélectionné en 2002 pour jouer comme première trompette dans l'orchestre « OGI ».

Ninn Langel : contrebasse, basse électrique

Après avoir découvert le jazz aux ateliers de l'AMR, Ninn Langel est allé se perfectionner à McGill University et à la Haute école de Musique de Lausanne. Il se produit tant à la basse électrique qu'à la contrebasse sur les scènes européennes, avec des ensembles allant du Big Band de Suisse Romande à l'OSR et de l'Ensemble Inter Contemporain au Fanfareduloup Orchestra, ainsi que dans les clubs avec son propre trio "My Myself & I". Outre son activité comme bassiste et contrebassiste de jazz avec de nombreux ensembles et des musiciens basés dans le bassin lémanique (Maurice Magnoni Quartet, Andres Jimenez Quartet, Ohad Talmor, Stéphane Métraux, Mathieu Rossignelly). Ninn Langel s'intéresse également à la musique contemporaine, et se produit régulièrement dans ce contexte à la guitare basse (Ensemble Modern, Contrechamps, Ensemble Inter Contemporain, OSR). Parallèlement, il continue sa formation de contrebassiste classique et joue occasionnellement avec des orchestres symphoniques.

Nelson Schaer : batterie, percussion

Nelson Schaer (1981) étudie la batterie à l'Epi, au Conservatoire de Musique de Genève et à l'AMR. Il complète sa formation par le biais de certains voyages. Au Burkina-Faso suit l'enseignement du griot Baba Konaté, en Italie il participe au Séminaire international de Jazz à Sienne. En 2001, il part six mois à New York étudier avec Matt Wilson et Gérald Cleaver. Il a parallèlement terminé une Licence en Sciences de l'Éducation à l'Université de Genève. Son travail de mémoire portait sur l'étude de la transmission des savoirs musicaux de la part du griot burkinabé Baba Konaté. Nelson Schaer tourne régulièrement à l'étranger avec Erika Stucky & Roots of Communication. Il est un des trois membres du trio 'NK avec lequel il a effectué une résidence à Madagascar et a été sélectionné pour le festival Suisse Jazz Diagonales 2009. Il fait partie de plusieurs orchestres: Zwegh, Florence Melnotte Trio, Croon On, André Bachleda & the Technicolor Orchesta, Mael Godinal Megapteraband, Bebe Belge.

Benoît Moreau : Fender Rhodes, arrangements

Né en 1979, Benoît Moreau travaille comme compositeur de musique instrumentale et électroacoustique et comme musicien à l'aide du piano, de la clarinette et de l'électronique. Son activité s'étend dans les domaines de la musique expérimentale et improvisée, de la performance, de l'installation sonore, de la musique de film, de théâtre etc. Sa démarche d'improvisateur se caractérise par la tentation de s'extraire de la pensée formelle liée à la composition. Son travail de compositeur, quant à lui, profite de ne pas se soumettre à la contrainte de la spontanéité induite par l'improvisation. Dans les deux cas, la matière sonore et tout ce qu'elle contient d'un point de vue physique ou non est sa principale source d'inspiration. Il est membre fondateur de l'Association Rue du Nord dédiée à la musique improvisée.

John Menoud : guitare, électronique, arrangements

Né en 1976. Compositeur et multi-instrumentiste. Fomente ses racines musicales dans le noise, le free-jazz et le death-metal. Compose régulièrement pour des ensembles de musique de chambre et travaille avec l'électronique analogique et numérique depuis 1999. Ses pièces instrumentales et électroacoustiques ont été jouées en Europe, Asie et en Amérique du sud. Il joue dans une douzaine de formations (musique traditionnelle, pop, rock, noise, surf, exotica, improvisation, lectures-performances, chanson italienne). Il travaille parfois avec le cinéma, le théâtre et la danse. Collectionne les musiques traditionnelles obscures et folklorique du monde. Il puise ses inspirations dans divers sujets, l'âge d'or d'Hollywood, l'érotisme, le Sacré, les rituels magiques, la féminité, le surréalisme, et différentes formes de fétichisme.

GIALLO OSCURO

La Donna Invisibile

John Menoud
38, rue de la Navigation
CH-1201 Genève / Suisse
+41 (0)78 663 79 89
johnlemur@live.fr

Benoît Moreau
+41 (0)78 747 45 35
ben_salat@hotmail.com

<http://giallooscuro.blogspot.com>